ORKESTRONIKA

"IL N'Y A PAS LIEU DE CRAINDRE OU D'ESPERER,
MAIS DE CHERCHER DE NOUVELLES ARMES ".
GILLES DELEUZE

ROBOSONIK

concerto pour robobjet

ORKESTRONIKA reçoit le soutien financier de la Région Ile-De-France, du Conseil Général 94, de la SPEDIDAM, pour sa Résidence à ANIS-GRAS.

La création ROBOSONIK reçoit le soutien financier de la fondation Luxembourgeoise : stART-up de l'Œuvre Nationale de Secours-Grande-Duchesse Charlotte, et de la SACEM dans le cadre de « l'aide aux compositeurs de musique contemporaine ».

ORKESTRONIKA est en partenariat artistique, pédagogique et culturel avec : l'EDIM, l'EMC, l'IUT de Cachan, Anis Gras et la Gare à Coulisses et reçoit un soutien financier de l'ADIAM 94 pour les stages NTS.

sOmmaIre

ORKESTRONIKA, un collectif protéiforme P. 4

ROBOSONIK, création printemps 2013 P. 5

Note d'intention P. 6

Instrumentarium : Présentation des dispositifs P. 7

Enjeux techniques P. 10

L'équipe P. 11

Extraits de textes P. 15

Annexes :

- Partenaires P. 16
- Calendrier des actions pédagogiques /création/diffusion P. 17
- Actions pédagogiques P. 18
- Presse/ médias P. 20

Contacts P. 21

ORKESTRONIKA

un collectif protéiforme

Orkestronika, créé en novembre 2010 par le musicien Patrick Fradet, s'imagine comme une synthèse entre technologie et tradition, au travers de l'usage croisé des outils numériques et des outils traditionnels comme paramètres de création.

Pluri-disciplinaire par essence, Orkestronika joue à l'expérience des croisements :
Croiser les langages.
Mélanger les regards.
Provoquer une nouvelle approche du sensible.
Créer de nouveaux territoires sonores et visuels.
Associer recherche, expérimentation, réalisation, patrimoine et création.
Explorer les contraintes et les libertés de ces différents univers, pour y ouvrir des pistes de recherches tendant vers une culture transversale et un échange entre savoir-faire et « faire ensemble ».

Pour cela, nous nous sommes entourés de musiciens, de vidéastes, de scientifiques, de poètes, d'ingénieurs… Les rencontres faites en cours de chemin ont toujours enrichi notre pratique et nourri nos improvisations.

Sous le nom Orkestronika se cachent 3 entités.

D'abord, la pièce **Résist(r)anse** première création en novembre 2011 à Anis Gras à Arcueil (94).
« Au cœur des sons, des rythmes, des musiques plurielles, de l'électronique, une spatialisation gérée en temps réel invite l'auditeur à se déplacer autour d'un orchestre de 17 musiciens. Un moment intense de partage, de découverte et de « transe(en)danse résistante ».

Ensuite, apparaît **Robosonik**, dont la création a été présentée en avril 2013.

Enfin, pour compléter notre désir d'ouverture et de rencontres, nous avons créé **Orkestronik'Am**, (Orkestronika-amateurs) qui offre à tous la possibilité de découvrir et de se former aux musiques électroniques et au jeu en grand orchestre par la pratique d'ateliers réguliers et de stages ponctuels.

Nous développons également des partenariats d'actions pédagogiques avec deux organismes de formation professionnelle, l'EDIM (Centre des Musiques Actuelles et Jazz à Cachan, 94), et l'EMC (Ecole Supérieure des Métiers du Son, de l'Image et du Multimédia à Malakoff, 92).
Ces partenariats permettent aux étudiants des cycles supérieurs, de se confronter à de nouvelles expériences artistiques. Orkestronika s'inscrit dans cette volonté de compagnonnage, faisant le pari du « faire-ensemble » comme processus prioritaire de transmission.

rObOsOnIk

création printemps 2013

Un vaisselier, des fours, réfrigérateur et lave-linge qui groovent;
des rasoirs, des presse-purée et autres épilateurs qui s'animent;
un son et lumière pour évier psychédélique;
des assiettes qui scratchent ? et des livres qui parlent...

Robosonik, nouvelle création d'**Orkestronika**, explore l'univers sonore de notre quotidien grâce à un instrumentarium d'objets usuels détournés et robotisés.
Accompagnés d'instruments traditionnels (saxophones, clarinettes, violoncelle, guitares..), ces « rObObjets » s'animent en temps réel, donnant naissance à une musique hybride faite de groove et d'imprévus, mêlant lyrisme et électronique.

Le public se place au cœur de l'orchestre pour une immersion intense et peut, en fin de représentation, découvrir et manipuler les machines en présence de leurs créateurs.

Robosonik est une création collective, avec :
Composition musicale : Patrick FRADET, Grégoire TERRIER
Textes : Camille FAUCHERRE, Cora LABAEYE
Conception instrumentarium et technologique : Jean-Yves GRATIUS, Bertrand MORICET, Grégoire TERRIER, Patrick FRADET, Florence KRAUS, Benoit POULAIN
Création robotique et lumière: Bertrand MANUEL
Mise en Son / spatialisation : Jérôme TRANCHE
Artistes musiciens sur scène :
Nelly MEUNIER (Clarinette, clarinette basse), Camille FAUCHERRE (Texte & Voix), Florence KRAUS (Sax Alto & electronic), Cora LABAEYE (Voix & chant, electronic), Patrick FRADET (Guitare, electronic), Jean-Yves GRATIUS (Violoncelle, electronic), Grégoire TERRIER (Guitare, electronic), Bertrand MORICET (Comédien, chant & electronic), Philippe RAZOL (Sax Ténor, Soprano, Ewi & electronic)

Genre musical : **musique plurielle**, électronica, musiques improvisées, electro-acoustique, groove, dub, abstract hip-hop…

Formes du spectacle : Concert-spectacle d'une heure. Possibilité de **concert-installation** en interactivité avec le public (la durée est variable selon les demandes).

Espace scénique : installation circulaire des musiciens et des dispositifs, public au centre. (D'autres mises en espace peuvent s'étudier selon les propositions)

rOBOsOnIk
note d'intention

De l'homo-sapiens à l'hommoutils, Robosonik immerge le spectateur dans un univers musical croisant le perceptible et l'impalpable.

Pour sa seconde pièce, Orkestronika poursuit sa recherche sonore novatrice dans le champ des musiques plurielles en questionnant les rapports entretenus entre l'homme, l'outil et l'environnement. Dans Robosonik, un **instrumentarium hybride** mêlant objets ménagers et instruments traditionnels entoure le public placé au cœur de l'installation.
La technologie est un paramètre primordial dans la composition sonore de la pièce. Le son brut des machines, dispositifs et objets ménagers est paramétré dans des interfaces complexes ouvrant des voies vers l'ajout d'effets, le bouclage ou le sample. De plus, les dispositifs peuvent être commandés par des musiciens via leurs instruments traditionnels.
Ainsi, un guitariste joue de la batterie de cuisine. Une tablette graphique provoque des sons et lumières aquatiques. Le fondamental questionnement que la relation entre l'homme, l'instrument, l'outil et l'environnement provoque, et devient part entière du spectacle puisque la robotisation offre d'immenses possibilités sonores.

La place physique du public a toujours été un questionnement important pour Orkestronika. Ici, il est placé au centre, entouré des dispositifs et musiciens. Le public est ainsi invité à renouveler son regard sur les objets qui l'entoure et qui le définisse en tant qu'homo-faber (l'homme qui fabrique). Il a la possibilité de se déplacer selon son envie et ses réactions durant le spectacle. Il peut ainsi percevoir (voir et entendre) sous différents angles, accompagné dans ses déplacements par un travail spatialisé du son.
Robosonik interroge la réciprocité de notre assujettissement aux objets. En soulignant l'obsolescence de l'un et de l'autre, en sublimant leur condition matérielle par la musique et par les textes immatériels, Robosonik tente de sortir de cette relation aliénante et invite à parcourir de nouveaux territoires sonores et visuels !

INSTRUMENTARIUM
présentation des dispositifs

Ces dispositifs sont pilotés en temps réel par les musiciens, et les sons transformés.

GUITEKTRON!K
Une guitare pilote un vaisselier musical.

par Patrick Fradet et Bertrand Manuel
(Guitare Electrique avec capteur MIDI / Logiciel Live Ableton 9 et Max MSP / Hot Hand Wireless)

Le dispositif est conçu pour être piloté par une guitare munie d'un capteur MIDI GK3.
Il peut être également programmable en MIDI avec les logiciels Ableton Live et MAX.
Il permet la création de rythmiques complexes, des textures sonores, et des larsens contrôlés.
A l'aide de micro-capteurs, les sons générés subissent un traitement par une chaîne d'effets spécialement conçus pour chaque type d'objets.

UBIQUE
Traitement des eaux usine, retraitement du son

Par Grégoire Terrier et Bertrand Manuel

Le but de cette installation et d'utiliser les propriétés sonores de l'eau, sous sa forme liquide : écoulement, frottements, tension, bulles.

L'eau est un composé chimique ubiquitaire sur la Terre, essentiel pour tous les organismes vivants connus.
De quelle manière la robotique peut intervenir sur un élément aussi «anti-robotique» ? Quel type de contrôle sonore est possible sur un élément liquide, fluide, déformable ?

Pour cette installation, les logiciels utilisés sont Ableton Live et SensoMusic Usine.
Ableton est utilisé pour lancer des séquences midi (évènements sonores longs)
Usine, logiciel de programmation objet, est quant à lui plus utilisé pour contrôler des évènements ponctuels (évènements sonores de courte durée).
Les contrôleurs utilisés: tablette graphique, clavier midi, pad.

LABOMATIC Machines à laver robotisées

Par Bertrand Manuel

Le Labomatic, créé par Arscénic Compagnie, est une marionnette multimédia interactive et surréaliste qui combine créativité et ingéniosité : une laverie automatique transformée en robot et pilotée par la musique.
Cette boîte à surprises high tech conserve l'apparence brute de ses origines vintage.
Le Labomatic est à la base de propositions artistiques inédites, faisant le pont entre modernité et recyclage, au croisement du spectacle vivant, de la musique, des arts numériques et de la mécanique savante.

Pilotée en temps réel via logiciel MAX/MSP: contrôle de la rotation des deux tambours, ouverture des portes et trappes, éjection de linge, jet d'eau, fumée, projection vidéo dans les 2 tambours, déclenchement des actions contrôlé par les musiciens.

SONIKMAP Interface tangible /interface musicienne

Par Jean-Yves Gratius

Interface-installation constituée d'une surface d'environ 1.5m², matérialisée par une table.
Scénographiquement, des objets familiers (assiettes, tasses, livres) sont disposés sur cette table. La manipulation de ces objets (par toucher, frotter, déplacer) déclenche et génère des sons qui n'ont pas de rapport avec l'objet utilisé.
Le cœur du dispositif est une caméra Kinect, dont l'image est traitée par un ordinateur, en faisant appel aux techniques de vision et de reconnaissance d'images par ordinateur. La plateforme pour le projet est le logiciel Pure Data, programme spécialisé dans la réalisation de dispositifs musicaux interactifs et la gestion d'événements en provenance de tous types de capteurs.

Cet environnement est accessible aussi bien au musicien qu'au visiteur-spectateur, il rend possible un état de présence et de fusion avec le monde extérieur, sans que cet état ne soit parasité par une interface de type souris + clavier + écran.

LA TENTACULAIRE

Une deuxième chance pour l'électroménager !

Par Florence Kraus et Benoît Poulain

Rasoirs, épilateurs, sèche-cheveux, mixeurs, tondeuses, jouets avec moteur.... tant d'appareils électriques qui ont leur place dans nos foyers, mais qu'on abandonne et jette souvent trop rapidement, pour les remplacer par un nouveau modèle, plus rapide, plus performant, plus silencieux, plus polyvalent et souvent plus joli. Alors j'ai voulu les adopter pour leur donner une seconde vie, sous forme d'instrument de musique mélodique.

Une trentaine d'appareils à moteurs électriques et petit électroménager, un clavier analogique à boutons poussoirs lumineux, deux systèmes de capteurs micros, (piezo, et capteur électromagnétique), 250m de câble électrique et un fer à souder ont donné naissance à cet instrument « tentaculaire ». Des moteurs détournés finement choisis et rangés chromatiquement, vrombissent dans une ambiance originale, curieuse et perçante.

PIANO-BAR

Verres et bouteilles enchantées

Par Bertrand Manuel et Philippe Razol

Objet détourné par excellence, comme le fut en d'autre temps le « pianoctkail » de Boris Vian, les « Washboard » (la planche à laver) du New-Orléans ou les « Jug » (cruches à eaux) des « Jug band » du city blues, celui-ci permet avant tout une approche mélodique du son. Chaque verre ou bouteille est finement accordé. De petits mécanismes provoquent une mise en résonnance des objets par percussion ou impulsion d'air.
Le tout est piloté en temps réel à l'aide d'un clavier et/ou du saxophone MIDI (EWI).
Tel un piano qui offre à voir autant qu'à boire !

ENJEUX TECHNIQUES

des robots musiciens ?

Historiquement, l'univers robotique a souvent été associé à des mouvements répétitifs, saccadés. On ne compte pas les représentations humanoïdes de robots aux gestes lourds, gauches, pesants, assortis de secousses, imprécis.
Fort heureusement, depuis un certain temps déjà, les technologies issues de l'univers des automatismes industriels permettent la réalisation de systèmes physiques produisant des mouvements alliant finesse, précision, progressivité, agilité, toutes qualités indispensables au geste instrumental.
L'enjeu se trouve là : trouver un sens musical à l'utilisation de machines plus ou moins habiles, bruyantes, sensibles. Un sens musical qui émergera de la musicalité de nos gestes.

Mais la question la plus importante est bien celle du contrôle de ces machines.
Les objets utilisés ont la particularité d'être robotisés afin de pouvoir être pilotés en temps réel par des instruments de musique traditionnels comme : des guitares, basses, claviers, instruments à vents MIDI, ou/et des outils informatiques avec des logiciels et interfaces dédiés.
Les sons engendrés par ces objets sont la matière musicale et visuelle de la pièce et subissent des transformations en temps réel.

OUTILS ROBOTIQUES :

L'ensemble des techniques utilisées est issu du monde robotique. L'utilisation des outils robotiques et automatismes est indispensable pour ce projet. La recherche technique réside dans l'interface entre les outils robotiques et le protocole MIDI, protocole de communication entre les instruments de musique.
Nous retrouvons les techniques suivantes :

- Electro mécanisme (électroaimant, relais…)
- Moteurs (CC, servomoteur, pas à pas…)
- Vérin électrique
- Vérin pneumatique
- Distributeur pneumatique pour la commande d'air
- Axe numérique
- Guidage mécanique

OUTILS INFORMATIQUES :

Ils permettent de contrôler les médias présents sur scène (son, lumière, vidéo).
Ils se composent de plusieurs modules :

- Un réseau d'ordinateurs utilisant des logiciels comme : MAXMSP, PURE DATA, USINE, ABLETON LIVE
- Des instruments MIDI : Surfaces de contrôles, Joysticks, Capteurs gestuels, tablettes graphiques, Kinect, claviers maitres, intruments avec capteur MIDI, Sax MIDI (EWI, YAMHA WX 11)…

OUTILS MUSICAUX :

(instruments acoustiques et électriques) :
Un orchestre composé de : Clarinettes, Violoncelle, Saxophones, Voix, Guitares.

L'ÉQUIPE

Patrick FRADET
Guitare electr(on)ic, Laptop, Composition/arrangement et dérangement

Musicien très actif sur la scène du jazz au cours des années 90 (1er prix « Jazz et Polar », prix de Soliste au « Concours International de Jazz de la Défense ») depuis, il a multiplié les expériences artistiques et pédagogiques avec le théâtre, la danse, les arts numériques, le spectacle de rue….Les années 2000 marquent un tournant dans son évolutions artistique. La rencontre avec les musiques électroniques savantes et populaires alimente ses recherches sur les arts sonores, les rythmiques complexes, et les nouvelles directions dans l'improvisation à l'aide des outils technologiques. Dès lors, ces outils intègrent son univers musical. Il axe ses recherches pédagogiques et artistiques autour de ces « Nouveaux Territoires Sonores ». Depuis 1994, ses compétences pédagogique se développe au sein de l'école de musique EDIM à Cachan, ou il occupe des fonctions de responsable de formations professionnelles diplômantes. Depuis 2010 son travail artistique se concentre sur le projet ORKESTRONIKA, qui est la synthèse de toutes ces nombreuses expériences.

www.patrickfradet.com | facebook | myspace

Grégoire TERRIER
Guitare/ electronic , Laptop, Composition/arrangement

Compositeur, guitariste et musicien électronique, il commence des l'âge de 10 ans à jouer et composer dans des formations de musiques actuelles (rock, funk, trip hop, variété, reggae, dub, etc). Il obtient en 2006 le prix de la spedidam au tremplin des écoles de jazz européennes avec le groupe « Central Emergency ». Après l'obtention de son DEM jazz en 2008 au CNR de Bourg-la-Reine, il rentre comme enseignant à l'école EDIM de Cachan. Il se consacre depuis à ses diverses formations (reggae jazz avec WHITEYS, électro avec ADDITIONNAL FOOD, contemporain avec OLO). Il explore les champs de la création contemporaine lors d'installations sonores ou de performances avec danseurs, plasticiens ou vidéastes…

wwww.gregoireterrier.com

Bertrand MANUEL
Ingénieur en Robotique et Dir du CRIIP. et de la Ménagerie Technologique

Titulaire d'un DEA en Robotique Industrielle, il se dirige vers la conception et la réalisation de prototypes automatiques au CERMA d'Evry. Sensible aux arts de la scène il décide en 2001 de mettre en place avec ses étudiants de l'IUT de Cachan, des expositions spectacles ludiques en collaboration avec Cirque 360. Il travaille également avec le Groupe Raoul Batz autour du spectacle Homothétie.
En 2001, il crée la Ménagerie Technologique et récupère des robots industriels qu'il transforme en "monstres" : robot lanceur de couteaux,

simulateur équestre pour rodéo, robot acrobate sur tissu suspendu, robot lanceur mécanique d'acrobates…
De 2002 à 2007 une vingtaine d'expositions spectacles dans toute la France et à l'Etranger lui permettent d'affirmer sa notoriété dans le domaine des technologies appliquées aux spectacles.
C'est en tant que directeur du CRIIP, véritable laboratoire de recherche robotique au sein de l'IUT de Cachan (Paris Orsay III), qu'il concevra et élaborera les machineries du spectacle. Pour ce faire, il supervisera une équipe de recherche composée d'ingénieurs et d'étudiants du troisième cycle.

Florence KRAUS - *Sax Alto / Sop*

Pianiste et saxophoniste, scénographe et plasticienne, parallèlement à ses études d'arts à l'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs à Paris, Florence est diplômée en qualité de musicienne classique et jazz, au Conservatoire National du G.-D du Luxembourg, puis à l'EDIM et au Conservatoire de Bourg la Reine. Ses talents pluridisciplinaires, son saxophone et son énergie hors-norme se jettent ensemble dans l'amour de la scène et du spectacle. En passant par les décors de théâtre et de cinéma, aux installations sonores, on la trouve en musique auprès des GRIZZ-LI et NYMPHONICS ORCHESTRA (fanfares débridées) , de ROUND ELEVEN (onztet de Jazz) , de BALBAZAR (groov'n soundpainting), d'URBAN SAX.

Jérôme TRANCHE - *Technicien Son*

Né en 1973 à Boulogne, après de nombreux séjours en Afrique dans son adolescence, il débute sa carrière artistique en tant que chanteur guitariste du groupe MOBOULOU (100 concerts-2 Albums), et découvre l'improvisation au sein de l'école EDIM. Depuis 2004, suite à l'obtention d'un diplôme à l'école EMC de Malakoff, il s'oriente vers des activités de technicien son. Il collabore notamment avec la compagnie du théâtre NONO de Serge Noyelle, et anime un studio d'enregistrement. Il participe à l'encadrement administratif et technique de l'école www.edim.org. En tant que pédagogue, il est en charge du développement des activités liées à la MAO, et intervient aussi au sein du cycle Jeune.

Philippe RAZOL - *Sax Sop / Ewi*

Après un passage au CIM et au conservatoire de Paris V, Philippe parfait sa formation de saxophoniste auprès de John Tchicaï, Dave Liebman, Lee Konitz. Dans les années 80, il débute sur scène en Côte d'Ivoire, puis rentre à Paris où il se produit en clubs. Plusieurs CDs témoignent de cette époque, dont « Paris Jour et Nuit » (1990), « C'est le printemps » (big band, 1996), « Effet de Souffle » (quatuor de saxophones, 1999). Philippe poursuit une activité d'interprète-arrangeur avec « Lignes Claires » (duo sax/contrebasse, 2001) et « La route Blanche d'Erik Satie » (solo, 2004). A cette occasion il élargit sa palette avec des instruments électroniques. Philippe est par ailleurs un élément moteur du groupe world-jazz ALULA, avec qui il signe trois albums, dont « Sikkandi » (2011).

www.philrazol.info

Nelly MEUNIER - *Clarinette / Clarinette-Basse*

Archéologue titulaire d'une maîtrise en protohistoire européenne, elle exerce dans la médiation culturelle en tant qu'animatrice et coordinatrice de projets en préhistoire-archéologie. Elle se tourne ensuite vers la musique en suivant une formation en Jazz à l'école ARPEJ, puis une formation en Musiques Actuelles à l'EDIM.
Clarinettiste et saxophoniste, son approche éclectique de la musique lui ouvre les portes de divers groupes et formations aux univers variés; Irmane (Chanson), Frolo (Chanson à dessin/Swing populaire), Bar'Alef (KlezRock), Jazz Potes Big Band (Jazz)... Elle intègre Orkestronika en novembre 2010 en tant que clarinettiste.

Camille FAUCHERRE - *Voix / Texte*

Camille est né là bas à une certaine époque, à eu son bac plus tard, a fait des études générales pour faire un truc général sans trop savoir ce qu'il allait faire comme métier à part artiste associé de la Compagnie Générale d'Imaginaire et membre d'Apropode, d'Orkestronika et de l'Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine. Il a publié un livre chez l'Agitée, un vrai. Il est très très fort en projets participatifs dans lesquels il apprend à cuisiner Hénin-Beaumont ou Anzin sur un poêle à charbon. Il aime bien aller habiter près de là ou il fait partie de projets, comme ça il reste proche de ses nouveaux copains. Maintenant il joue aussi avec son nouveau meilleur copain et voisin, batteur de Java et de De La Soul: ils réfléchissent à ce qui nous relie au cœur de l'urbain et du rural en mêlant le sample musical comme reproduction sonore de l'environnement et le sample vocal comme journalisme poétique. Bravo. Il finit d'écrire un roman qui le sera bientôt c'est promis. Aujourd'hui il habite ici.

Cora LABAEYE - *Chanteuse / comédienne*

Elle cultive une passion pour les correspondances entre les arts de la scène, depuis son adolescence avec l' « école » des arts vivants Les Mauvaises Herbes. En parallèle à des études « sérieuses », elle cofonde en 2003 le quatuor vocal Crise Carmen, avec qui elle explore durant neuf années la voix et le corps comme sujet sonnant (polyphonies, human beatbox, percussions corporelles…), assouvi sa boulimie de scène et enregistre deux albums (De l'Air/ 109). Pendant ce temps, elle collabore avec le théâtre, la danse et le rock en tant qu'interprète (Cie de La Mouche, Cie des Ailes de Babelou, Cie Les Boules au Plafond, Black Perruche). Depuis 2012, elle a rejoint l'EDIM pour consolider sa connaissance de la musique et de l'improvisation.

Bertrand MORICET - Comédien / metteur en scène

Ingénieur diplômé de la Marine Marchande, titulaire d'un DEUG de Lettres, il se tourne vers l'Art Dramatique et se forme à la comédie au sein du Studio 34.
Comédien et metteur en scène depuis plus de 15 ans, il développe des créations contemporaines pluridisciplinaires et atypiques qui font la part belle à l'humour, l'inventivité et les nouvelles technologies.
Il fait collaborer des chorégraphes, acrobates, auteurs, clowns, marionnettistes, chanteurs lyriques et musiciens, techniciens et ingénieurs en robotiques, dans un souci d'ouverture à toutes les disciplines proches du théâtre de mouvement, de la gestuelle et du son. Ses créations sont jouées en salle et dans des lieux alternatifs, en France et à l'Etranger.
Il intègre l'équipe de Robosonik comme pilote de Labomatic robotisé et musical.

Jean-Yves GRATIUS - *Violoncelle / electronic*

Il apprend le violoncelle classique au CRR d'Angers. Après des études d'ingénieur (électronique, traitement des images) à l'INSA de Lyon, il étudie le jazz et les musiques improvisées.
Il s'implique dans des projets d'improvisation danse-musique (Label Impro, Patricia Kuypers), crée les groupes GUMO (punk rock) et JPE_ JYG (duo cello-electro-laptop), travaille avec le performeur vocal Marc Guillerot.
Il compose des musiques pour des créations de danse.il écrit et réalise des musiques du spectacle chorégraphique Fagaala (2004).
En 2009, il crée et interprète la musique pour Non-lieu (duo violoncelle-danse, avec Isabelle Dufau), ainsi que pour la pièce Il Verdetto (Monologue, avec Diletta Mansella), dont il conçoit également le dispositif audio-vidéo. Il fonde un trio de musique contemporaine avec Safia Azzoug (saxophone) et Mitomo Fukui (piano).
Enfin, au sein de SCRWZT (duo d'improvisation avec Béatrice Godeau, piano préparé), il joue sur les machines et interfaces sonores qu'il a développées après quelques années d'expérimentations sur le traitement du son, sur la relation avec l'image et sur l'interfaçage geste-machine.

EXTRAITS DE TEXTES

CE QU'IL Y A

« Ce qu'il y a
C'est ce qu'il n'y a pas
Le mythe de la caverne est une histoire de lampe de poche
Nous sommes ici et la bas à la fois
Une chose est sure
Nous sommes de l'eau
Nous sommes du vent
Nous sommes des os
Nous sommes du sang
Nous sommes des je, des autres, des antres, du temps,
Nous sommes des number one, des zéros
Nous sommes des suites de 0,1,0,0,0,1,1…
Nous sommes des dos, des données
Nous sommes des nus
Nous sommes des nuées, dénués
Nous sommes la somme des outils parvenus à nos mains
Nous sommes des sommes de RAM, de ROM, de ZIP, de RAR
Nous sommes des mémoires, vives, dures, flash, cloud, immatérielles archives
Une chose est … »

HOMME-MACHINE

« L'homme s'est inventé des outils pour en créer d'autres :
le paradigme du ciseau à bois.
A l'origine il y a mécanique
Ou programmation
Banalité des vies quotidiennes devenues propriété de sociétés
Dans société on ne l'entend plus mais il y a privé
De droits, de paroles, de recherches non appliquées ou industrielles
Dans industriel, on ne l'entend toujours pas mais il y a révolution
Première : ordinatorisation
seconde : internetisation
troisième : temps réel de la robotisation. »

ROBOSONIK, MODE D'EMPLOI

« Robosonik est le fruit d'un circuit-court,
Entre ampère et mère,
il naquit nu-cléaire
chez lui, at home
Il ne fait pas d'hyper tension
Ne sniffe pas de ligne à hautes tensions
Ne fume pas de tcherno
Mais il est fouuuuuuuuuuu-kushima
Passez lui la hague au doigt
Il nagera de cancer, de concert
disjoncté, bi-tri dé phasé
Il n'a plus prise sur terre, de terre
Son EPO : votre EPR. »

ANNEXES

Partenaires culturels et pédagogiques

partenaires institutionnels et financiers
- SPEDIDAM (pour la création Résist(r)ance)
- CONSEIL GENERAL DU VAL DE MARNE (pour la création Robosonik)
- REGION ILE DE FRANCE (pour les 2 créations Résist(r)ance et Robosonik)
- Président du Fonds Culturel National : Paul REILES www.oeuvre.lu

pour la création Robosonik
- SACEM (aide à la résidence de compositeur en musique contemporaine pour la création Robosonik)
- Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte (Luxembourg)

pour les ateliers pédagogiques «Nouveaux Territoires Sonores»
- ADIAM 94 (Association Départementale d'Information et d'Actions Musicales)
Direction : Didier SENDRA
www.adiam94.org

partenaires artistiques et pédagogiques

ANIS GRAS « le lieu de l'autre »
(Friche artistique et culturelle, espace de création contemporaine pluridisciplinaire et ouverte)
55 av Laplace, Arcueil 94
Direction : Catherine LECONTE
www.lelieudelautre.fr

Cie ARSENIC (Cie de théâtre - Fresnes 94)
Direction : Bertrand MORICET
http://www.arscenic.fr

GARE A COULISSES
http://gare-a-coulisses.over-blog.com/

EDIM (Ecole de Musiques Actuelles et Jazz – Cachan 94)
Direction : Daniel BEAUSSIER
www.edim.org

IUT de Cachan (le CRIPP – Cachan 94)
Direction : Bertrand MANUEL
www.iut-cachan.u-psud.fr

EMC (Ecole Supérieure des Métiers du Son, de l'Image et du Multimédia – Malakoff 92)
Direction : Jean-Paul DEBARD
www.emc.fr

Calendrier des actions pédagogiques et de création/diffusion

Action pédagogique auprès des collégiens
Atelier hebdomadaire sur la thématique Musique et Robotique.
D'octobre 2011 à Juin 2012
Lieu : Internat d'excellence de Cachan – 94
Partenariat : EDIM / Internat d'Excellence de Cachan
Objectifs/Contenus : Intervenants : 3 musiciens d'Orkestronika et un ingénieur roboticien.
Public visé : 20 Collégiens de 4ème et leurs professeurs de technologie et musique.
Suivit de la diffusion **concert avec les collégiens** le13 juin 2012
à l'Auditorium de l'internat d'Excellence de Cachan

Résidence de travail n°1 : première étape de recherche artistique
23 et 24 Juin / 5 et 6 juillet 2012
Lieu : Anis Gras « le lieu de l'autre »
Présentation publique d'une première étape de recherche.

Résidence de travail n°2 : étape de Création
Du 15 au 21avril 2013
Lieux : EMC, Montrouge

Création diffusion
Du 24 au 27 avril 2013
Lieu : Anis Gras « le lieu de l'autre »
6 représentations.

Action pédagogique : Stages NTS (Nouveaux Territoires Sonores)
Les nouvelles lutherie électronique : Stages de découverte et de pratique
en lien avec Robosonik/Orkestronika.
Du 29 avril au 1 mai 2013 (9 stages = 30h de formation)
Lieu : Anis Gras « le lieu de l'autre »
Partenariat : EDIM / ADIAM 94 / ANIS-GRAS
Objectifs/Contenus : Intervenants : 3 musiciens d'Orkestronika + Invités Nationaux et Internationaux.
Public visé : Professeurs / étudiants des secteurs Musiques Actuelles…

Diffusion concert : Festival EDIMusikART
Lieu : Anis Gras « le lieu de l'autre »
2 représentations le 2 mai

Résidence de travail n°3 :
du 25/08 au 01/09
Lieu : Gare à Coulisses / Cie Transe Express (Drome)
Adaptation et développement sur la forme d'installation/concert
Suivi d'une représentation pour l'ouverture de saison

Résidence de création/diffusion n°4 :
Festival PICelectroNIC au Luxembourg.
Du 21 au 28 octobre 2013 /Festival PICelectroNIC
Lieu : Carré Rotondes I Espace culturel / 1, rue de l'Aciérie / Luxembourg
9 représentations du 25 au 27 octobre, dont 3 interventions scolaires.

La majorité des artistes qui forment le collectif Orkestronika a une très grande activité et expérience dans le domaine pédagogique (Voir CVs)
Ceci nous permet de proposer des actions de formation couvrant un très large champ de compétences : musique, robotique, poésie/écriture, multimédia, son, image, arts de la rue, théâtre…
Ces actions se déclinent sous diverses formes : ateliers, stages, master-class, conférences, allant de la découverte/sensibilisation pour un public amateur à la formation des professionnels.

Depuis 2011, de nombreuses interventions se sont déroulées dans des collèges, des médiathèques, des conservatoires et bien d'autres lieux culturels.
Nos interventions sont souvent axées sur l'apport des nouvelles technologies dans les pratiques artistiques et favorisent la connaissance des savoirs techniques et scientifiques très présents dans notre quotidien mais qui restent méconnus d'un large public.

Quelques exemples de propositions pédagogiques tout public et niveaux

Propositions de stages entrant de le cadre de NTS/ROBOSONIK/ORKESTRONIKA : Séance de 3 à 4h.

La table de mixage, du studio à la scène par Jérôme Tranche
Découvrir les différents modules qui composent une console de mixage, afin d'optimiser son utilisation autant sur scène qu'en studio. Indispensable pour tout instrumentiste.

Mix-Session - Expérimenter les effets audio par Jérôme Tranche
Dans cet atelier les étapes basiques et indispensables du mixage seront abordées, sous la forme d'expérimentation. Ecoute comparative et analyse des traitements audio traditionnels.

Ipad et tablette graphique comme interface musicale par Grégoire Terrier
Nous découvrirons comment utiliser ces outils à la base non-musicaux, pour contrôler différents paramètres sonores lors d'une exécution live. L'accent sera mis aussi sur les possibilités offertes par l'Ipad comme outils de création comme outil pédagogique dans un contexte plus traditionnel.

Interfaces low cost par Jean-Yves Gratius
Cette séance expliquera comment utiliser des objets technologiques non-musicaux (wiimote, kinect, smartphones...) avec un logiciel libre (Puredata) pour réaliser des systèmes à faible coût. Quels sont les contraintes et les choix à faire quand on projette une utilisation musicale de ces outils ?

Mutations rythmiques et électroniques par Patrick Fradet
Dans la pratique des musiques actuelles, l'apport des nouvelles technologies permet une évolution de la pensée rythmique et de son utilisation. Ecoute, analyse, découverte, seront les enjeux de cette séance.

Atelier Electro-rythmique par Patrick Fradet
Apprendre à évoluer musicalement dans l'univers des rythmes électroniques et comment jouer avec et sur des rythmiques allant du simple au plus complexe.

Présentation du logiciel Live Ableton par Patrick Fradet
Dans la pratique des musiques électroniques, le logiciel Live Ableton occupe une place privilégiée grâce à son utilisation en temps réel d'une très grande richesse créative. Découverte de ses principales fonctions et champs d'applications pour pratiquer et composer de la musique.

Le compositeur face aux nouvelles technologies par Patrick Fradet
Depuis l'apparition de l'électricité, les musiciens et compositeurs se sont passionnés pour tout ce qui peut faire évoluer les sons instrumentaux. Des rappels historiques, la découverte du métier de compositeur, et l'écoute/analyse de musiques se côtoieront pendant cette séance.

Deux exemples de conférences animées par Patrick FRADET

Conférences N°1 -**Les Nouveaux Territoires Sonores. «Sons en mutation»**
Une histoire des Musiques Electroniques (des origines à nos jours) en 2 volets
#1: L'évolution Historique d'Homo Electro-Musicalus dans les musiques savantes et populaires
#2 : Anatomie des musiques électroniques.

Depuis ces dernières années l'émergence des musiques électroniques suscite bien des bouleversements dans le paysage des Musiques Actuelles. Une nouvelle génération d'artistes s'est emparée des technologies numériques mises à sa disposition imposant de nouveaux codes et règles du jeu : règne du DJ, utilisation des platines et des ordinateurs comme instruments de musique, pratique du mix et du remix, l'art du Sampling, du Scratching, du Dubbing…, autant d'éléments transformant les techniques de composition, de production, de diffusion, et le rapport de l'écoute du public à la musique.
Cette révolution musicale est pour beaucoup liée à l'évolution des outils technologiques qui depuis plus d'un siècle n'ont cessé d'alimenter la créativité des pionniers des musiques savantes jusqu'à celle des musiques populaires actuelles.
L'histoire de la musique électronique s'est écrite au fil du temps à travers différents héritages, différents usages, différents lieux. Présenter les musiques électroniques impose donc de remonter le temps, afin de mieux comprendre ce qui, au sein des musiques savantes et populaires à partir du XX siécle, se transforme dans l'écoute, dans l'élaboration conceptuelle et surtout dans les modes de fabrication de la musique.
Quel point commun entre le futurisme italien de 1913 et la Techno de Détroit, entre les précurseurs de la musique concrète et les fulgurances de la Jungle/Drum&Bass, entre la douceur répétitive de l'Ambient et l'avant garde minimaliste, entre Franck Zappa et les montages sonores des musiques électro-acoustiques ou spectrales, entre Daft Punk et Karlheinz Stockhausen, Giorgio Moroder et Aphex Twin, entre la Disco, le Hip-Hop, le Rock Progressif, la Trance, le Heavy-métal, le Trip-Hop, le Dub, l'Electro-Funk, la House…
S'adressant autant au néophyte qu'a l'amateur éclairé, ces deux conférences proposent d'offrir les clefs pour comprendre et entendre ce qui à révolutionné la culture musicale de ces 30 dernières années, réconciliant avant-garde et grand public.

Conférences N°2 - **« Au fil du temps »… des racines africaines aux musiques actuelles**

Dans leurs très grandes diversité, les musiques actuelles, qu'elles soient « Jazz, Blues, Funk, Rock, Reggae, Rap, Techno, ou Musique du monde, » ont toutes comme point commun d'avoir développé une esthétique stylistique particulière à l'expression du rythme.
Ce rythme, souvent appelé « Groove, Swing, Flow, Beat, Pulsation, Tempo… » est la base de reconnaissance d'un bon nombre de styles issus des musiques populaires.
Le fait de mettre en avant les processus rythmiques au sein des Musiques Actuelles ne signifie pas qu'ils n'existent pas au sein des musiques savantes passées et actuelles.
Au travers de ce fil du «temps», cette conférence sera axée sur la découverte des grands courants majeurs des musiques actuelles, et s'attachera à faire entendre l'évolution de cette perpétuelle écriture du temps…

Articles de presse sur Orkestronika

David Jisse (Compositeur / producteur à France Musique, directeur de la muse en circuit)
“Rassembler des musiciens engagés dans une musique qu’ils portent et qui nous emporte,
Faire se croiser l’écriture et l’improvisation dans une exigence profonde,
Mélanger les jeux sur la lumière avec les polyrythmies subtiles,
Malaxer le son dans ce qu’il a de plus brut et de plus sophistiqué,
Inviter le public à déambuler à travers cette « machine à son » inattendue,
Déjouer la forme traditionnelle du spectacle
Investir des lieux d’exigences pour produire cette rencontre nécessaire avec le public,
ORKESTRONIKA, sous l’impulsion de Patrick Fradet, conjugue donc avec talent tous ces infinitifs.“

Bruno Letort (Compositeur, producteur de l’émission «Tapage Nocturne» sur France Musique)
“Orkestronika, est une des facettes multiples de Patrick Fradet, trublion des musiques actuelles. La particularité de cet ensemble, repose sur son agilité à ce mouvoir dans des esthétiques multiples, flânant du côté des électroniques, de la danse, des performers de tout poil et de la vidéo créative. Comme le laisse à penser son nom de baptême, l’étrange orchestre va puiser dans l’Electronica (musique électronique plus tournée vers l’expérimentation que le dance floor) pour esquisser un mariage subtil de musique savante et populaire teintées de grooves et de pulsations trance.... Orkestronika est assurément une formation à découvrir de toute urgence !“

Argumentaire d’Anis Gras «Lieu de l’autre», pour la résidence d’Orkestronika de Janvier 2011 à Juin 2013.

Catherine Leconte (directrice d’ANIS-GRAS « le lieu de l’autre »)
“Nous voudrions attirer votre attention sur ce qui nous à motiver en temps que lieu de création à soutenir les projets de l’artiste Patrick FRADET avec son nouveau groupe ORKESTRONIKA pour ces deux années et demi de résidence de 2011 à 2013.
Par les articles de presse et les portraits qui témoigne jalonnent sa carrière musicales, nous voyons bien l’envergure et la richesse de son parcours depuis ces nombreuses années d’exercices artistiques et pédagogiques.
Cette résidence, s’inscrivant dans une durée significative, nous permet d’exercer pleinement cette mission qui est la notre, c’est à dire fournir les bases artistiques et logistiques qui permettent de produire et de médiatiser les travaux des artistes en résidence.
L’esprit du lieu est celui du temps, de l’espace de travail, de la recherche, des propositions et des rencontres.
La rencontre avec Patrick FRADET est de celle que nous voudrions faire partager avec le plus grand nombre.“

cONTACTS

site internet :
http://www.orkestronika.com

lien audiovisuel :
http://www.youtube.com/watch?v=5MkaC0E-Ot8

lien audio:
https://soundcloud.com/patrickfradet

Contact diffusion :
orkestronika@free.fr
62 av lenine 94110 Arcueil
0681868714

Crédits Photos Marie GROS
Crédit vidéo Fred SOUPA